

· 争鸣与探索 · Contend and Exploration

艺术体操与舞蹈交融的艺术化趋势

——兼论体育与舞蹈的关系

ARTISTIC TREND OF HARMONIZATION BETWEEN COMPETITIVE RHYTHMIC GYMNASTICS AND DANCE

——CONCURRENTLY DISCUSSING RELATION BETWEEN SPORTS AND DANCE

郑 婕* Zheng Jie

摘要 循着体育与艺术、体育与舞蹈渊源关系的线索,以艺术体操评分规则的变化为依据,阐述了艺术体操与舞蹈的横向交流,展望了艺术体操发展的艺术化趋势以及中国艺术体操的发展方向。

关键词 艺术体操 舞蹈 艺术 体育 健身

Abstract Following the clue of original relation among sports, art and dance, the present study demonstrates cross-communications of competitive rhythmic gymnastics and dance based on the grading rules change of competitive rhythmic gymnastics. This article also prospects for the artistic trend of competitive rhythmic gymnastics and developing direction of competitive rhythmic gymnastics in China.

Key words competitive rhythmic gymnastics dance art sports fitness

艺术体操,顾名思义是一项带有艺术性的运动项目。在西方有“地毯舞蹈”之称,它集形与美的协调、舞与美的交织、乐与美的共鸣、物(器械)与美的配合,心与美的交融,在13m²的地毯上编制出美的多元画面。艺术体操在成为奥运项目之后,其发展日趋接近艺术。1997年新的竞赛规则,把编排分为技术价值和艺术价值两部分,其中艺术价值由舞蹈与音乐组成。艺术价值的提出标志着艺体向艺术化发展的一个重大转折。

1 文化背景:体育与舞蹈的相关与相异

1.1 体育与舞蹈史话

在偌大的艺术范畴中,舞蹈是与体育联系最为密切的一种艺术形式,翻开体育史和舞蹈史,不难发现体育与舞蹈几乎是同步起源的。在古希腊,儿童从小接受舞蹈训练,这种舞蹈实际上是一种操练。古埃及壁画中也有许多类似体舞共存的画面。追溯到我国古代,更不乏这种体舞结合的范例,汉代的“剑舞”本身就来自民间武术,“百戏”更是集武术、体操、角力于一体。唐代的“字舞”和宋代的“队舞”,颇象现代的“队列舞蹈”和团体操。时至元明清,中国古典舞蹈更是大胆吸收武术和体操中的技巧动作以“做”、“打”为主要表现手法。这些做、打,虽含有舞台因素,但从形式上讲则更接近于体育。在现代体育中,那些“难美型项目”与舞蹈越来越多、越来越和谐地揉在一起,互相借鉴、互相吸收,大大丰富了各自的内容,为艺术体操与舞蹈的横向交流奠定了基础。

* 厦门大学体育部 361000

1.2 体育与舞蹈同为身体文化

身体文化(亦称人体文化)是广义文化的一个组成部分。舞蹈与其它艺术的主要区别,在于其表现工具是人体,表现手段是人体的运动,它是借身体动作来表达思想感情的一种艺术形式。因此在文艺界,舞蹈有“身体文化”之称。在古代,我国并未见“体育”记载,常有“习武”、“导引”、“养生”之说。后来把体育称为体操,乃身体之操练。30年代,在《体育原理》一书中“体育二字本为身体教育之称,乃以身体活动为方针之教育也。”正式道出了体育的教育作用。体育既是作用于人体,又作用于精神,它不仅能增强人们的体质,而且还可以进行意志品质教育和道德风尚的教育。同为身体文化,体育与舞蹈的一个鲜明的共同点,都是以人体的动作为物质手段。恰恰是这种无声的人体动作成为艺术体操与舞蹈密切联系的纽带。

1.3 体育与舞蹈的本质区别

体育与舞蹈虽然存在不可分割的联系,但体育无论怎样舞蹈化,也还是体育;而舞蹈不管加多少体操、武术动作,也不会变成体育。也就是说,在强调体育与舞蹈的某些共性时不应当忽视它们在本质属性上的个性差异。它们的本质区别是由它们各自不同的作用和目的所决定的,具体表现在,体育以强身为纲,舞蹈以显志见长。

“运动”是体育与舞蹈的物质手段,不可否认人只要在运动就有强身和显志的作用,然而体育虽然有显志的作用,但其根本任务是增强体质;舞蹈虽有健身作用,其最终目的却是表达感情。舞蹈没有观众则无法上演,而体育则完全不在乎观众,即使是百万观众的宏大场面,也只是体育的一种伴随现象。因此在研究体育与舞蹈关系时,既要看到它们的共同点,又要认真地探索其不同点,只有了解了这种异同关系,才能更好地相互借鉴。

2 现实需要:艺术体操与舞蹈的横向交流

2.1 艺术体操的舞蹈化

2.1.1 艺术体操中的舞蹈训练:在艺术体操基本训练中,舞蹈占了很大的比重,称为“课课练”并贯穿于成才的全过程。尤其是在基础训练阶段,舞蹈是运动员的必修课。从内容到方法、手段,大量移植芭蕾舞的艺术。在艺术体操的地毯上,看不到空中惊险的翻腾和超难的肌肉用力,有的只是优雅自然的舞蹈动作,如阿拉贝斯、阿提秋、巴塞等舞姿。这些舞姿组成了艺术体操最基本的身体姿态,用这些姿态完成的跳跃、转体、平衡动作则构成了艺体基本的动作难度。在这里,竞技性体现的不是更高、更快、更远、更难,而是美的艺术。当你步入艺术体操馆,进入眼帘的是这样一番景象:那些身着鲜丽体操服的运动员,手持器械,时而舒展肢体、时而扭动腰肢,似轻盈的海燕腾向空中,又似蠕动的春蚕眷恋着大地,她们用自己的肢体和手中的器械,勾画出一幅幅美的画面。他们在自己的表演中,努力追求动作的完美和表现力,并创造出鲜明的有个性的艺术形象。把它看成是运动着的体育,又可以看成是乐舞相融的艺术,把这种体操的艺术称为“艺术体操”是再恰当不过了。

2.1.2 “主题”的提法使艺术体操更接近舞蹈:1997年艺体新规则在取消超难、惊险加分的同时,第一次提出对运动员成套动作的艺术价值进行评分,而艺术价值包括舞蹈和音乐两个方面。同时明确提出成套动作的编排要有主题构思,这就意味着一开始就清楚地表达出主题,并不中断地逻辑性地发展这个主题,最后有一相应的结论的结束(而不是简单的难度堆积)。“简单的难度堆积”可以说是对过去编排片面追求超难、惊险及单纯竞技性的贬称,取而代之的是在一定技术价值的基础上艺术价值的体现(舞蹈、音乐、主题构思)。即吸取舞蹈的创作方法,如主题的确立,段体结构的安排以及按照舞蹈思维的逻辑构成鲜明、准确、生动的舞蹈语汇(动作和组合)。成套动作高潮的出现以及闪光点的设计都与舞蹈创作大体相同。目前在艺术编排中,动作与乐句相符这一点基本做到了,但是动作与音乐形象不一致,内容意义不一致,音乐与动作貌合神离。

2.2 艺术体操发展的艺术化趋势

2.2.1 “开、崩、立、直”与“拧、曲、圆、倾”:艺术体操的舞蹈训练从来都是崇高舞蹈艺术的皇冠之珠——芭蕾,运动员与芭蕾演员一样,从小就接受严格的程式化的“开、绷、立、直”基本训练。练就的运动员就象舞蹈演员那样,动作舒展、挺拔,姿态优雅。然而那“挺直的后背”、“固定的手位”所造成的上体的僵化,总是有悖于艺术体操的要求。以中国古典舞蹈为代表的东方舞则恰恰弥补了这一缺憾,它所呈现出的“拧、曲、圆、倾”与“开、绷、立、直”大相径庭。如果说芭蕾的美来自下肢,那么中国古典舞则更侧重上肢。且看那浑圆一体的云手、五花、风火轮、乌龙绞柱,讲究的是圆曲的连绵不断的流动美和线条美,这与艺体中的波浪、柔韧,全身参与动作是一脉相通的。因此在进行舞蹈训练时,应结合艺体的特点,吸取东、西方舞蹈的精华,即一方面坚持芭蕾的开、崩、立、直训练,使运动员的动作更加伸展、放射、外开,使肢体占据更多的空间;另一方面不妨吸收东方古典舞的表现优美

身段的手法,尤其是上身的“拧、曲、圆、倾”,丰富运动员的线条美。此外中国舞的这种内聚性和向心性会使运动员动作更富有内涵和表现力。

2.2.2 器械与道具:艺体比赛中,那云气飞花、满场流动的绳、圈、球、棒、带配上运动员优美的波浪、轻飘的大跳、飞速的旋转,象一幅幅轻盈飘渺、凌虚飞荡的画面,深深地吸引着人们。同时这些器械搬上了舞台则成了道具。在中国民族舞蹈艺术中,舞者往往与道具并存。先不说那遍布神州大地的龙腾狮舞,也不说那自始至终亢奋欢腾的伞绸、棍鼓,单是一把小小的折扇,就能舞出“翻、飘、挽、揉、绕、缠、盖、抛”等几十种花样,集了中国道具舞之大成。如果在艺体器械技术训练中,认真钻研各种道具的运用规律,创新出新的器械技术,不仅将推动中国艺术体操的发展,而且对世界艺体也是一个贡献。

2.2.3 场地的使用与舞台构图:所谓运动就是从一个姿态到另一个姿态的转变过程,如果把一个动作看作是一个点的话,那么线是点的延伸,面就是线组合。上一个动作的结束就是下一动作的开始,生生不息,连绵不断。正是在这种进退屈伸、离合变态中,使开放式的地毯和蜂蜜式的舞台勾画成了多维的空间艺术。

艺体有着和舞蹈相似的空间要求,尤其是集体项目,除了每个单体的动作外,还要通过多种形式的排列组合,运用空间那许许多多大小远近,高低上下,快慢动静,开合向背等复杂、全方位综合的空间关系来呈现整体的造型美。这种合作关系在艺体编排中占了举足轻重的地位。值得借鉴的是,舞蹈编者为了强化舞台多维空间中呈现的相互联系的美,创造了舞台构图的许多规律。比如在大量的对称平衡中出现不对称;打破平衡的画面更引起美感;在对称与不对称中又有分散与集中之分……。芭蕾更是拓展了舞台空间,托举动作把水平面与垂直面交错成了全方位的多维空间。应该指出的是,舞蹈时空的构成和运动中的配置变化,无不是为了渲染一种意境或引出一一种氛围,这就为艺术体操编排中主题的体现提供了大量可借鉴的范例。

3 典型形态:全民健身潮中应运而生的大众艺术体操

这是一个全新的天地。鉴于艺体和舞蹈不可分割的联系,我们把它们有机地结合起来,充分发挥它们各自的特点又克服各自存在的局限,使它们在为精神文明服务中互相弥补,从而共同对群众业余文化体育活动发挥调节作用,新潮健身运动的兴起就是一个显著的标志,这种健身运动集徒手操、艺术体操、现代舞、民族舞于一炉,炼就出不同形式的徒手或持器械(道具)的健身练习。其特点是寓健身于一操之中,寄娱乐于晨练之间,充分展现“操”、“舞”的共同属性和功能。我们暂且把这种独特的健身方式称为“大众艺术体操”(或称“健身舞”)。

在这里,严格的竞技性不复存在,人们无所顾虑地把他们所感受到的、喜爱的动作作用音乐组合在一起,再配上熟悉的道具:扇、巾、花、绸等,成群结队地遍布公园树下、楼前屋后。健身的这种艺术性和观赏性给练习者以强烈的审美感受,因而极易普及。可以预料,大众艺术体操(健身舞)作为群众喜闻乐见的健身方式,对传统的单一程式化的锻炼方式是一个巨大的冲击和挑战。这说明,艺术体操与舞蹈的结合已达到了人们的精神需求与一定物质文化载体相结合的“物化”阶段。

4 结 论

(1)由于艺体与舞蹈的表现手法及创作规律的相同,为两者的交融奠定了基础。

(2)舞蹈在艺体中艺术价值的重要位置决定了艺体今后的发展更趋向艺术化,与舞蹈撞击后的艺术体操必将迸发出更强烈的艺术魅力。

(3)艺体在与舞蹈的横向交流中,应注意发掘中国古典舞中丰富的、特有的、富有表现力的形体动作和器械动作,以形成中国艺术体操独特的风格。

(4)操、舞结合的大众艺术体操以强大的生命力为社会所承认。我们所希冀的未来全民健身运动将由这些新型的艺术化的锻炼方式与传统的体育锻炼项目共同构成,从而交织成现代多元的群众体育。

参考文献

- 1 资华筠,等.舞蹈生态学导论.北京:文化艺术出版社,1991
- 2 沈 蓓.舞蹈艺术纵横.南宁:广西人民出版社,1991
- 3 艺术体操评分规则,1997
- 4 刁在箴.圆内外健美新潮剖视.华中师范学报,1994,(3):120

(收稿:1997-02-26) 本文责任编辑 梁 进